

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой художественного кружевоплетения, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina Ye.A., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic lace making, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Высшее профильное образование в области художественного кружевоплетения: современные вызовы, новые возможности и перспективы развития **Higher specialized education in the field of artistic lace making: modern challenges, new opportunities and development prospects**

Аннотация. В статье отражены проблемы современного образования в области художественного кружевоплетения, демонстрирующие возможности стабильной и продуктивной научно-исследовательской и художественной работы в данной области искусства при правильном понимании необходимости уникального, культурного, исторически значимого промысла нашей страны.

Ключевые слова: художественное кружевоплетение, молодежь, образование, проблема, история, современность, возможности, реализация, продукция, произведение, конгресс, абитуриент, развитие, дизайнер, художник, востребованный.

Abstract. The article reflects the problems of modern education in the field of artistic lace making, demonstrating the possibilities of stable and productive research and artistic work in this field of art with a correct understanding of the need for a unique, cultural, historically significant craft of our country.

Keywords: artistic lace making, youth, education, problem, history, modernity, opportunities, realization, production, work, congress, entrant, development, designer, artist, in demand.

На протяжении 19 лет деятельности Высшей школы народных искусств (академии), профессорско-преподавательским составом и студентами кафедры художественного кружевоплетения, создана уникальная коллекция кружевных изделий, 120 из которых – выпускные квалификационные работы. Достижения кафедры неоднократно и подробно проанализированы в научных статьях и диссертационных исследованиях преподавателей специальных дисциплин. Кружевные изделия, выполненные на кафедре художественного

кружевоплетения, не раз завоевывали наивысшие награды на всероссийских и международных выставках, демонстрируя высокий показатель профессионализма в работе.

Каковы же современные вызовы времени, новые возможности и перспективы развития этого вида традиционного прикладного искусства? В научно-исследовательской и художественно-творческой работе кафедры художественного кружевоплетения можно выявить такие основные направления как:

- воспроизведение классического ассортимента кружева (салфетки, панно, блузы);
- художественное решение индивидуальных запросов современных заказчиков (воротники «класса люкс», манжеты, карманы);
- восстановление утраченных уникальных технологий русского художественного кружевоплетения (галичское кружевоплетение, белёвское, киришское, ижеславское);
- работа с инновационными материалами (текстура, фактура, цвет).

Ежегодно, выпуская новых специалистов по данному профилю, кафедрой художественного кружевоплетения вводятся новые приемы плетения, осваиваются новые виды техник, апробируются новые материалы. Поисково-творческая работа в области коклюшечного кружевоплетения проводится регулярно, в настоящее время ни одна организация, ни один художник по кружеву не могут сравниться с достижениями кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии).

Не останавливается и научно-исследовательская работа. Профессорско-преподавательским составом кафедры изданы учебники, альбомы и учебные пособия, способствующие глубокому изучению технологических, стилистических и композиционных особенностей художественного коклюшечного кружевоплетения России.

Одна из серьезных проблем в деятельности вуза – незначительный контингент или в его отсутствие. В действующих профильных учебных заведениях, специализирующихся на коклюшечном кружевоплетении (г. Вологда и г. Киров), на отделение кружевоплетения набирают в основном коррекционные группы. В Санкт-Петербурге абитуриентов, интересующихся художественным кружевом, критически мало и желающих получить образование в области моделирования в художественном кружевоплетении – единицы. Некоторые абитуриенты, поступившие на обучение по данному профилю, очень после первых практических занятий быстро осознают, что это кропотливый ручной художественный труд, который, возможно, не для них.

Если рассмотреть статистические данные по обучающимся в Мариинской практической школе кружевниц, созданной в 1883 году под покровительством Императрицы Марии Федоровны, можно отметить, что из 706 обучающихся за 30 летний период существования школы было выпущено со свидетельствами лишь 237 человек, т.е. всего 33% дипломированных

специалистов из поступивших на обучение. В Высшей школе народных искусств (академии) на кафедре художественного кружевоплетения за 19 летний период работы диплом о высшем и среднем профессиональном образовании получили 90 девушек, 59 покинули учебное заведение по разным причинам. Казалось бы, большой процент отчисления по данному профилю подготовки, но, если сравнивать с историей образования в данной области, то становится очевидно, что художественное кружевоплетение – вид ручного художественного труда, не предназначенный для массового освоения. При этом по искусству художественного кружевоплетения постоянно организовываются семинары, фестивали, форумы, выставки в России и за рубежом. Ежегодно, в Европе проводятся конгрессы по кружевоплетению, куда стекаются специалисты, художники и любители кружевоплетения с разных уголков мира.

Базой для получения среднего и высшего образования в области художественного кружевоплетения является Высшая школа народных искусств (академии), которой было выделено уникальное здание в центре Санкт-Петербурга, построенное в 1912 году для школы народного искусства, открытого по инициативе императрицы Александры Федоровны. Однако отсутствие системной пропаганды и эффективного продвижения этого вида искусства в медиа пространстве не формируют устойчивого интереса молодежи к занятиям прекрасным и изысканным, но трудоемким художественным ручным трудом.

Рис. 1. Е. Гутарова. Проект воротника сцепной техники плетения (белёвское кружевоплетение). 2021

Перспективы изменения ситуации в этой сферы состоят в следующем:

- развитие и поддержка научной, исследовательской и проектной деятельности кафедры художественного кружевоплетения Академии с целью восстановления и развития двух уникальных забытых центров художественного кружевоплетения – белевского и галичского. Первое существует благодаря одному работающему художнику в этой области искусства, второе полностью прекратило свое существование. Исследовательская и проектная работа уже началась.

После посещения г. Галич (Костромская область) и г. Белев (Тульская область) с профориентационной работой, кафедрой художественного кружевоплетения разработаны варианты воротников белевского кружева (рис. 1), а в галичском кружеве выполнены проектные разработки блузы и комплекта украшений в многопарной галичской технике плетения (рис. 2, 3).

Рис.2. Е. Гутарова. Проект блузы многопарной техники плетения (галичское кружево). 2022

Рис. 3. Е. Гутарова. Проект комплекта украшений. Многопарная техника плетения (галичское кружево). 2022

Благодаря экспериментальной работе по изучению разных видов художественного кружевоплетения, освоению разных техник и возникает интерес к обучению. Художник, освоивший создание трех видов кружева и имеющий опыт работы в разных техниках, наиболее успешен, т.к. имеет опыт и кругозор на порядок выше, чем у студента, владеющего техникой изготовления кружева одного вида. Такой подход предполагает введение обновленной системы обучения студентов кафедры художественного кружевоплетения. В колледже студент осваивает один вид кружева: киришское, вологодское, михайловское, а на высшей ступени профессиональной подготовки имеет возможность изучить дополнительные техники и виды художественного кружевоплетения.

Кафедра, которая идет вперед еще и благодаря тому, что студенты могут выполнять изделия в материале, апробируя и корректируя недочеты художественно-графического проекта, использует опыт создания тестовых образцов. Именно поэтому при выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся имеют возможность проявить творческий потенциал, знание разнообразных техник, умение экспериментировать с материалами, что свидетельствует о высоком уровне исполнительного мастерства.

Образовательная учебная программа по художественному кружевоплетению апробируется в течении 19 лет и обновляется ежегодно. Анализ деятельности кафедры за годы ее существования, подтверждает, что одним из важнейших достижений является создание уникальных выставочных «подиумных» экспонатов, равных которым нет ни в России, ни за рубежом (рис. 4).

Рис.4. Выставка «Уникальная Россия». Выпускные квалификационные изделия кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии). Москва. Гостинный двор. 2022 г.

В 2022 году началась планомерная подготовка ассортимента для повседневной жизни – кружевных изделий типа «класса люкс»: комплекты воротников и карманов, воротников и манжет (рис. 5).

Другая проблема – реализация созданных изделий. С этой целью создаются творческие мастерские, призванные решать проблему трудоустройства выпускников вуза. Преподаватели кафедры учат студентов наполнять плоскость изысканным художественным содержанием, использовать инновационные материалы и сложные технологические приемы. Время выполнения подобных изделий значительно больше, чем отведенное на выполнение классических воротников. Стоимость сложносоставных художественных изделий примерно 80 тысяч рублей, поскольку это изделия класса люкс.

Рис. 5. Коллекция комплектов воротников «класса люкс», карманов и манжет.
Высшая школа народных искусств (академия). 2022 г.

Традиция европейского кружевоплетения – реклама и реализация изделий в салонах и на конгрессах по кружевоплетению. Однако это не решает проблемы совершенствования качества и совершенствования мастерства. Для решения этой проблемы выставки, организованные Академией, часто сопровождаются мастер-классами и лекциями, которые просят провести сотрудников кафедры художественного кружевоплетения. Научная и методическая литература, которую создают преподаватели кафедры имеют фундаментальное значение для сохранения и развития этого промысла.

Сказанное позволяет сделать вывод: Высшая школа народных искусств, созданная для обучения талантливой молодежи и ее профессионального роста в области художественного кружевоплетения, является гарантом сохранения и развития этого уникального промысла России.

Литература

1. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое (ксерокопия). – Санкт-Петербург: Типография С.А. Суворина, 1892. – 161 с.
2. Давыдова С.А. Русское кружево. Узоры и сколки (ксерокопия). – Санкт-Петербург, 1909. – 57 с.
3. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография. Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург, 2009. – 164 с.

References

1. Davydova S.A. Russkoe kruzhevo i russkie kruzhevnicy: issledovanie istoricheskoe, tekhnicheskoe i statisticheskoe (kserokopiya). – Sankt-Peterburg: Tipografiya S.A. Suvorina, 1892. – 161 s.
2. Davydova S.A. Russkoe kruzhevo. Uzory i skolki (kserokopiya). – Sankt-Peterburg, 1909. – 57 s.
3. Lapshina E.A. Professional'noe obrazovanie v hudozhestvennom kruzhevopletenii: monografiya. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg, 2009. – 164 s.